

幻觉盛宴·昼

THE ART OF NOAH

CHARACTER & CONCEPT

匡宏 著

山东友谊出版社

幻觉盛宴·昼

THE ART OF NOAH

CHARACTER & CONCEPT

匡宏 著

图书在版编目(CIP)数据

幻觉盛宴 / 匡宏著. — 济南 : 山东友谊出版社,
2016.9
ISBN 978-7-5516-1142-8

I. ①幻… II. ①匡… III. ①插图(绘画)—作品集—
中国—现代 IV. ①J228.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第220605号

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东友谊出版社

地 址: 济南市英雄山路189号 邮编: 250002

电 话: 出版管理部(0531)82098756

市场营销部(0531)82098035(传真)

印 刷: 珠海市豪迈实业有限公司

版 次: 2016年9月第1版

印 次: 2016年9月第1次印刷

规 格: 210mm×285mm

印 张: 22

字 数: 360千字

定 价: 348.00元(全2册)

(如印装质量有问题, 请与出版社出版管理部联系调换)

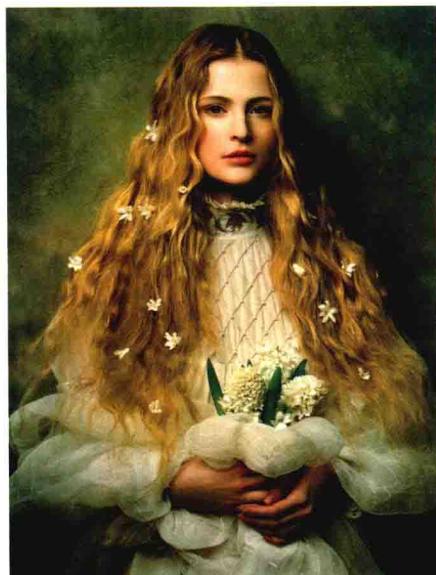

序言

By 张晶娜

——旅美知名艺术摄影师 (www.zhangjingna.com)

Germaine III © 张晶娜

记得我初识 Noah 是在一个叫 Cloud 9 的私人艺术论坛上，一转眼与 Noah 相识已经快十年了。当我第一次看到他的作品时，就被他那极具后世界末日幻想的风格所深深吸引。而从他早期的作品，如《黄峰》《蝴蝶——色彩蔓延概论》中已能明显预见到，当时年纪轻轻的 Noah，日后必定会成为能够影响一代人的杰出艺术家——独一无二、离经叛道、引人注目。当你欣赏 Noah 的作品时，能看到幻想艺术、后世界末日科幻文学、神鬼传说、超现实主义，甚至偶尔会看到对社会的批判以及漫画的幽默感。Noah 用繁复的细节绘画、怪诞的概念艺术以及天马行空的幻想插画将所有这一切以一种怪诞而又平衡的奇妙方式混合在一起。有时，即使是像我一样了解并深爱 Noah 作品的人，也会不经意间忽略掉他作品中的全部细节。他的作品能够让人回味，每每看见都能有新的感悟。试想，要平衡这样具有丰富内涵和信息量的作品所需要的毅力、深刻思考和设计能力定不是常人可以想象的，而 Noah 就这样坚持了一年又一年，直至练就炉火纯青的超凡技巧。

通常，在 Noah 的世界里，画布就是他与他人建立联系、突破无限可能的载体。如果你允许他走入你的心里，他可以一刻不停地用手中的画笔为你展现一个不断延伸的、庞大史诗般的世界。这个世界是如此真实、细致、永无止境，让你无法自拔。在我的职业生涯初期，在我成为摄影师之前，我有幸以 Noah 经纪人的身份为他管理画作差不多有五年之久。这期间，我接触过很多很多和我一样被他的作品所深深吸引的人。我们常常被他的作品震撼、启发、鼓舞，那些因惺惺相惜而将彼此聚集到一起的可贵共鸣。

Noah 绝不是一个墨守成规的人。我记得 2003 年我们在上海初次相见时，Noah 来到他人生中到过的第一个大都市。一年前青春年少的他背着双肩背包和小镇男孩满满的梦想离开了家乡。他想要闯出自己的一片天，成为一位艺术家。在一个艺术不被看作是体面工作的传统社会里，他从不介意被排斥或被误解。

这期间，我开始学着慢慢适应 Noah 本性里趋于变化的一面。大多数艺术家都会赞成一个观点：一个人的价值观越社会化、越成熟稳固，他就越难在风格、媒介和题材，尤其是社会对他的认知标签上做出改变。Noah 却从不逃避任何改变。事实上，如凤凰涅槃一般不断突破。在圈子里，Noah 常因擅长使用 Corel Painter，用单一图层和单一笔刷的传统架上绘画方式而闻名。某天他却决定把作画软

件换成 Photoshop，勇敢面对粉丝和观众对于因为学习掌握新工具所导致新风格不到位的批判。

随着时间飞逝，Noah 新的艺术风格发展得比之前更为与众不同。然而对大多数艺术家而言，很多根本没有去尝试过。大部分艺术家在改变中遇到瓶颈和阻力，都会倾向放弃尝试。只有当我慢慢年长的时候，我才领会到勇于改变是多么的勇敢。

2013 年，Noah 和我在纽约漫展上再次相遇。这次相遇距离我们最后一次见面已经过了好久，我们坐在安静的咖啡店里叙旧。当天因为熬夜我严重睡眠不足，还烦恼地想着几小时后必须要去的一个电影拍摄现场。Noah 告诉我他不想做 CG 了。

那一刻我既震惊又困惑，我试图用缺乏休息的大脑来处理刚刚听到的信息。Noah 说他想要探索传统工具和纯艺，他想做一些彻底不同的东西。当最初的震惊淡去，比起其他一切，我感觉到一股发自内心的尊重油然而生。

人们害怕改变，我们中的一些人比其他更擅长于适应变化。然而大多数人都害怕主动地去改变自己所熟悉的东西，更不用说完全放弃它了。我们常常会生活在我们自己编织的陷阱里，因为安全感比未知感要好得多。不逼迫自己往前走，不仅仅是实验性地画一幅作品作为试水，而是不断地推动自己向前，这样的决心和投入非常难做到也很难维持下去的。因为他的无畏和坚定，无论是身为一位艺术家还是一个朋友，Noah 一直是那个让我惊讶并且激励着我的人。

这本画册收藏了一位无畏而富有创造力的艺术家十多年的作品。你可以从中观察到 Noah 风格、主题、题材的不断演变。或许，因为脑海中有了一些话，你能够察觉到不同于画面表象的意义。我希望你能找到属于你的共鸣，和我一样跟随着他的旅程。这会是一个激动人心、富有激情的奇妙体验。

2016 年 5 月

THE ART OF NOAH

CHARACTER & CONCEPT

匡宏

特立独行

——独立的人格虽然大多会受众人排挤，但更多时候还是会被人铭记的。

这是我第一批有特定风格的怪物设计。为此我要感谢这批“怪物”背后的人，邓伟东先生。他本是此批怪物创作的策划者，但又给予了我极大的创作空间，让我的灵感和创作力得以充分的发挥。

邓先生是对我绘画生涯影响重大的人。我记得在创作这批角色的时候，他总是对我强调“情趣”二字。他是中央美院毕业的高材生，后来因为种种原因不能继续绘画生涯，于是在某种程度上，我感觉他甚至将我当成了他绘画路上的继承者。

而我，恰好可以成为这个继承者。

他对生活的态度是随意的，而对人性和感知的理解则是深刻的，就如单纯的人在

感知了这个世界深深的恶意以后，依旧相信世界存在着绝对的美好。

邓先生拥有绝对偏执的人格，也具有化解所有负面情绪的神奇力量，这种人生态度深深地影响到了我的人生及绘画理念。

《百怪前传》的原稿遗失了一些，只留下一些具有代表性的角色。虽然有点遗憾，但是就如人生一般，真正有着圆满的结局的童话，并不存在。

在此系列里，我尝试着从中国古文化中汲取一些理念来进行创作（这也是在邓先生的帮助和支持下进行的），在技巧上则显得有些笨拙了。因为这批画作全部是用 Painter 6.0(这个古老的 CG 软件现在估计

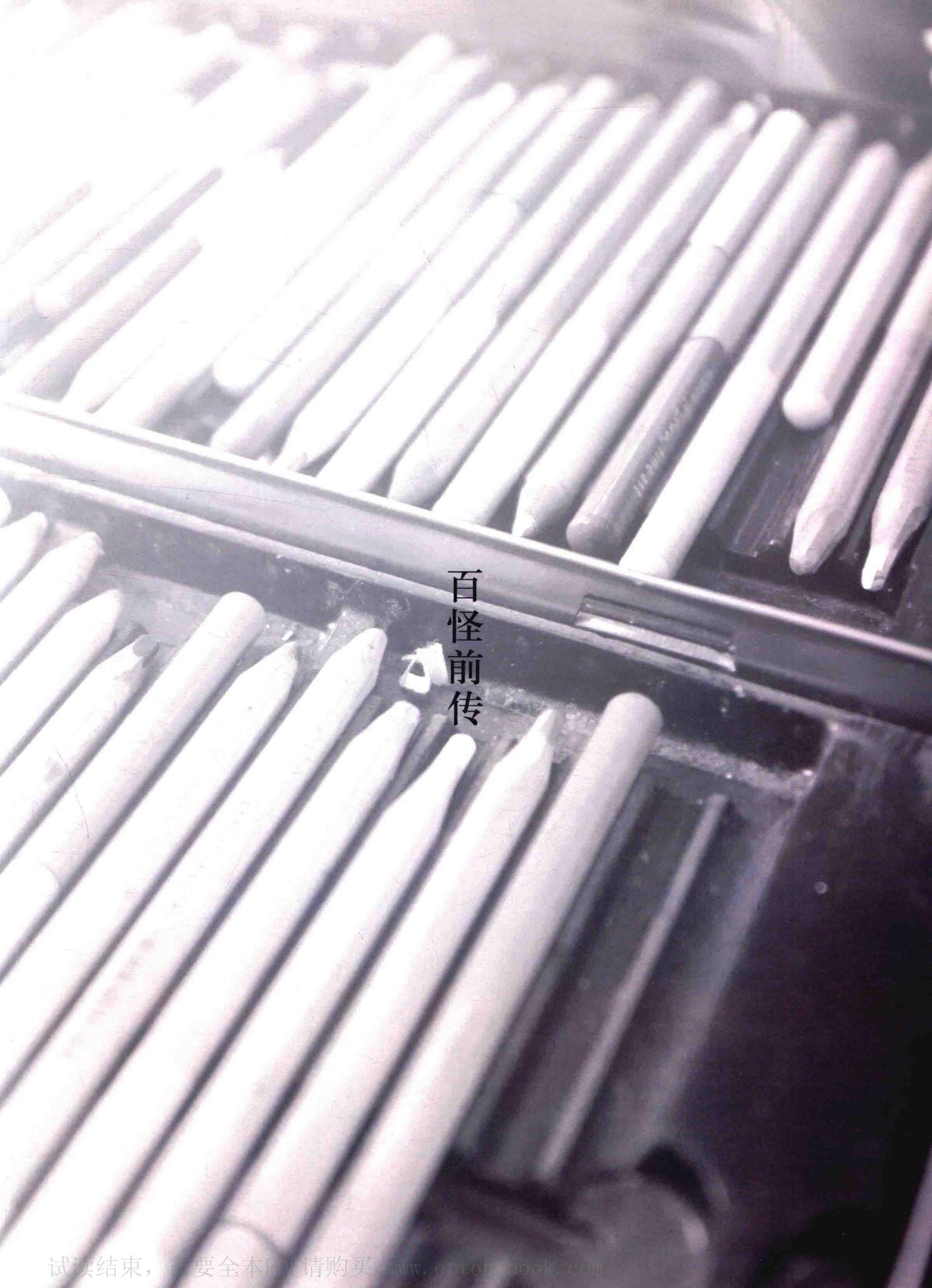
已经被人遗忘)完成作品的，用到的只有一个图层、一个笔刷，所以软件技巧的使用基本为零。以至于当时有杂志要我写教程，但是在软件技巧的描写上，我是深感无力的。

但这也造就了独特的表现效果，现在估计已经无法找出这样的 CG 作品了，独特的软件和近似于传统绘画般的表达效果，在国外极受欢迎，我在此阶段与国外一些名家成为朋友，也是因为此独特的风格。

辨识度一直都是设计师和原画师最终的武器：你画得再漂亮，如果不够独特，也不会让人铭记。我庆幸我一直都很少受主流商业审美的影响，一直都保持着风格的独特性及独创性。

Content

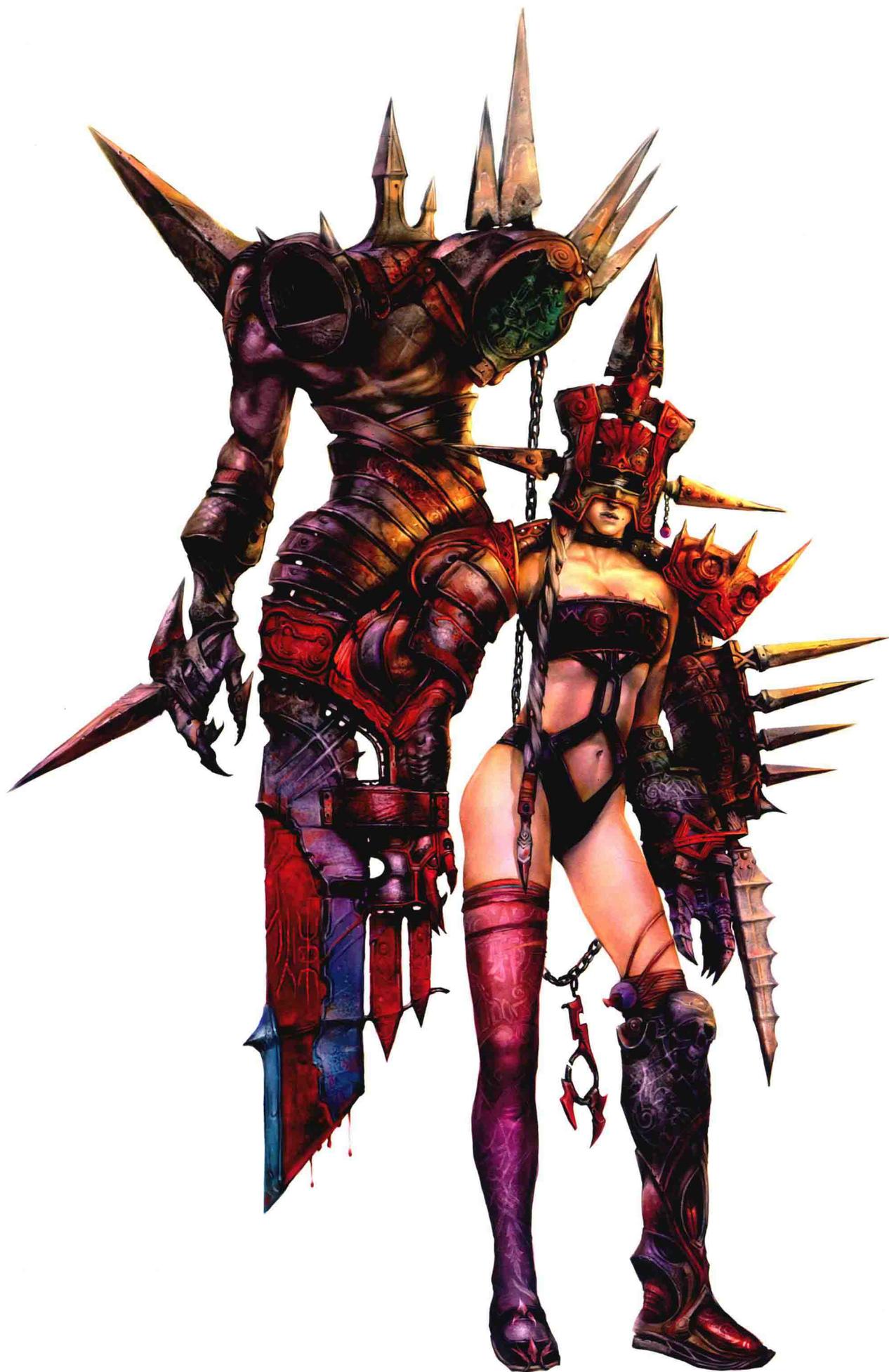
百怪前传	1
百怪奇谭	51
其他	137
关于匡宏	158
艺术家推荐语	160
后记	162
关于乐艺	163

百怪前传

鬼鸞——尸兵玉女

斗魂之青面兽

